1972 г.

4 0 4

МРТУ 19 № 183--65

4

4

ДИАФИЛЬМ

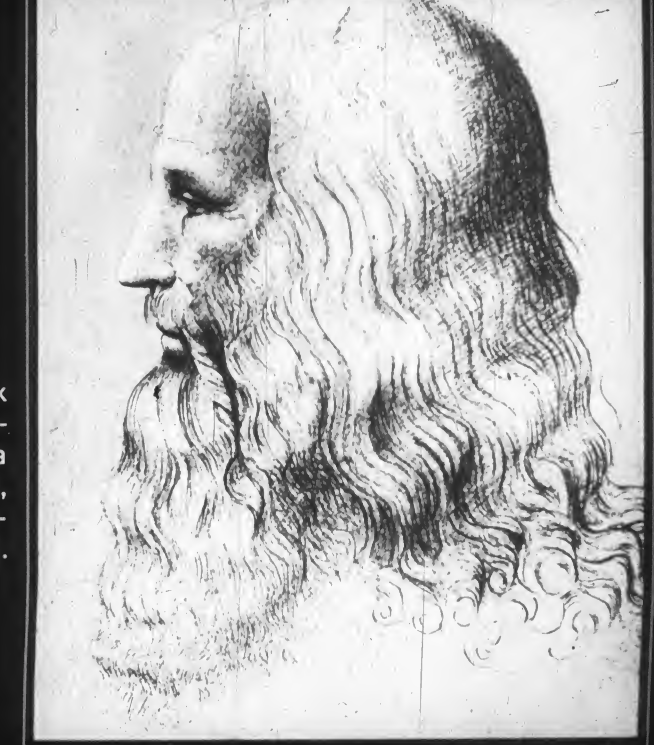
04—2—036

Искусство итальянского Возрождения

Диафильм в 2 частях
Часть 2

Высокое Возрождение, охватывающее в основном первые 40 лет 16 века, — венец всей культуры Ренессанса. Возвышенное представление о достоинстве и красоте человека получает свое наиболее гармоническое и совершенное воплощение в искусстве.

Старшим среди великих мастеров Высокого Возрождения был Леонардо да Винчи—гениальный ученый, инженер, зодчий, скульптор, живописец (1452—1519).

Это одна из ранних работ художника. «Мадонна Бенуа» Леонардо — девушка, почти девочка, играющая с младенцем.

«Тайная вечеря» — настенная роспись в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане — первое произведение зрелого творчества Леонардо (1497). Фреска дошла до нас в сильно поврежденном виде.

6

Единство композиции, четкое сопоставление характеров, по-разному взволнованных словами учителя: «Один из вас предаст меня», поражают посетителей трапезной монастыря.

В портрете Монны Лизы, так называемой «Джоконде» (1503 г.) Леонардо утверждает свой идеал гармонически совершенного человека.

Война как стихия ярости и неистовой злобы показана Леонардо в картонах для росписи «Битва при Ангиари» (дошли до нас лишь частично в копиях мастеров 16—17 вв.).

Перед вами автопортрет Рафаэля Санти (1483—1520). Его творчество — гимн возвышенной и ясной красоте человека. Это — одна из основных тем искусства Высокого Возрождения.

10

Нежность, юношеская чистота чувств отличают небольшую по размерам «Мадонну Конестабиле»—творение молодого мастера.

Ранний период творчества Рафаэля завершается композицией «Обручение Марии» (1504 г.).

В 1509—1517 гг. Рафаэль расписывает фресками залы (станцы) в Ватикане. Фреске «Афинская школа» особенно присуща торжественная ясность композиции в целом.

Центральная часть фрески «Платон и Аристотель».

В изображении Марии с младенцем с предстоящими перед нею папой Сикстом и св. Варварой Рафаэль создал чарующий образ, передающий материнское чувство.

«Сикстинская мадонна». 1515—1519.

Утверждение могучей красоты, героической воли человека нашли свое наиболее полное выражение в творчестве Микеланджело Буонарроти—ваятеля, зодчего, поэта (1475—1564 гг.).

В творчестве этого титана ренессансной культуры ярко раскрылось активное, действенное а не созерцательное начало искусства Возрождения.

«Пьета» («Оплакивание Христа»)—реквием, полный возвышенной скорби о гибели прекрасного и сильного героя.

В 1504 году ваятель высек для Флоренции из цельной глыбы мрамора пятиметровую статую грозно-прекрасного «Давида». Давид, согласно легенде,—юный пастух, повергший великана Голиафа, был любимым героем народа.

Земная красота и сила страсти титанически могучих характеров воплощены в пророках и сивиллах росписи огромного потолка Сикстинской капеллы (1508—1512).

«Пророк Иона».

20

Ансамбль «Гробницы Джульяно и Лоренцо Медичи», созданный Микеланджело, — один из совершенных образцов синтеза скульптуры и архитектуры. (Флоренция. Капелла Медичи. 1520—1534).

В как бы скованной раздумьем фигуре Лоренцо...

...в мучительно пробуждающейся к скорби и трудам жизни—женской фигуре «утра»...

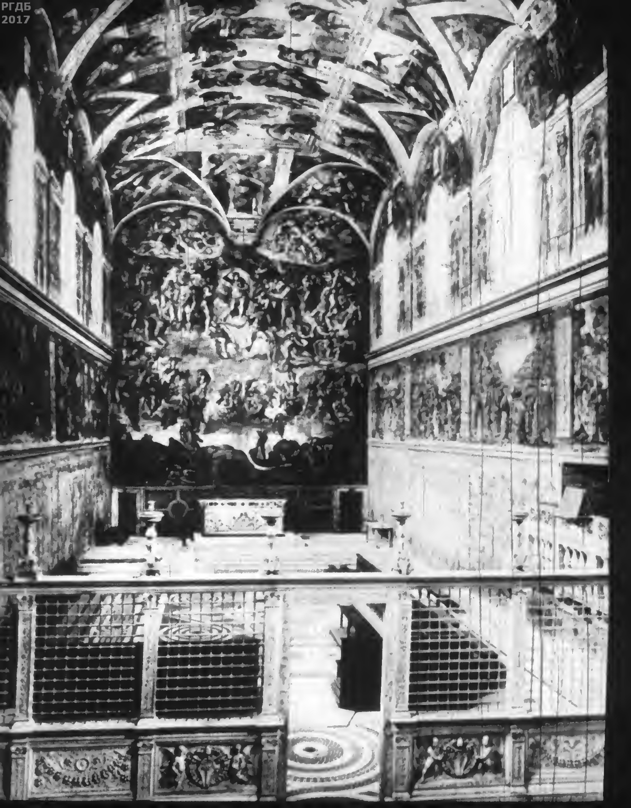

...в тревожной настороженности «вечера» мастер передал трагический дух наступающего кризиса идеалов Возрождения.

Смысл образа печально-светлой «ночи» Микеланджело раскрывает в своем сонете:

«Отрадно спать, отрадней камнем быть.
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать—удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить!»

«Страшный суд» — огромная фреска на алтарной стене Сикстинской капеллы (1541).

В ней мастер создал образ негодующе-гневного судьи, обрекающего на гибель греховный мир.

Как зодчий Микеланджело завершил развитие архитектуры Высокого Возрождения. С его творчеством связано появление наиболее прогрессивной тенденции в архитектуре барокко.

Лестница в вестибюле Лауренцианской библиотеки во Флоренции.

А зачинателем архитектуры Высокого Возрождения был создатель первого проекта собора св. Петра — Донато Браманте. Его небольшой, но монументальный по пропорциям круглый храм (темпьетто) кладет начало зодчеству Высокого Возрождения (1502).

29

Могучий по своим масштабам фасад дворца Фарнезе зодчего Антонио да Сангалло — типичный пример архитектуры этой эпохи.

Венцом зодчества всего Возрождения явился величавый купол собора св. Петра, воздвигнутого по проекту Микеланджело (начат в 1546 г.).

В 16 веке, в эпоху образования в Европе больших национальных государств, раздробленность Италии на независимые города и области становилась источником ее слабости.

Открытие Америки и морского пути в Индию оставило Италию в стороне от новых путей мировой торговли и подорвало ее экономические позиции. Охвативший страну общий упадок привел к 40-м годам культуру Высокого Возрождения к трагическому кризису.

Отход от идеалов Высокого Возрождения, тяга к мистике и нарочитой манерности художественного языка сказались уже в творчестве так называемых маньеристов. Такова «Мадонна из Уффици» Пармиджанино.

1540. Фрагмент.

Мастером Позднего Возрождения был также скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини. Лучшая его работа, свободная от обычной для него манерности, — это «Персей с головой Медузы» (Флоренция).

Бронзовая модель статуи.

Принципы искусства Высокого Возрождения дольше всего сохранились в Венеции, сумевшей благодаря своему могуществу и накопленным богатствам противостоять до середины 16 века надвигающемуся на Италию социальному и культурному кризису.

Первым мастером Высокого Возрождения в Венеции — «Венецианским Леонардо» стал Джорджоне. Его «Спящая Венера» — образ, исполненный ясной гармонии и душевной чистоты (1510).

Созданная великим Тицианом (1487/88—1576) картина «Любовь земная и небесная» славит красоту жизни, красоту человека.

Фрагмент.

Противопоставляя коварству фарисея благородство и физическое совершенство Христа, Тициан утверждает торжество гуманистических идеалов Возрождения.

«Динарий кесаря».

38

Его «Лежащая Венера» (1538) близка по композиции к «Спящей Венере» Джорджоне, но ее отличает бо́льшая жизненность, чувственность образа.

Тициан создал целую галерею ярких портретов, утверждавших богатство характера человеческой личности.

«Юноша с разорванной перчаткой» (ок. 1520).

Портрет Ипполито Риминальди (40-е гг.) создан в годы начавшегося кризиса Ренессансной культуры. На его лицо уже наложили свой отпечаток трагические противоречия времени.

Фрагмент.

Завершая свой творческий путь, Тициан гневно восставал против слепых и злобных сил, враждебных разуму, красоте и достоинству человека.

«Святой Себастьян».

Праздничный блеск венецианской монументально-декоративной живописи раскрывается в творчестве Паоло Веронезе (1528—1588). Полна праздничного шума, яркого сияния красок огромная композиция «Брак в Кане галилейской».

Группа музыкантов.

В последние годы жизни в творчестве художника, ранее влюбленного в красоту и радость бытия, возникают ноты возвышенной скорби, сочувствия человеческому горю.

«Распятие».

Монументальные композиции Тициана и Веронезе связаны с венецианской архитектурой 16 века, с ее праздничной торжественностью. Представление о ней дает библиотека св. Марка, начатая в 1536 г. Якопо Сансовино.

Последним великим зодчим Возрождения в Венеции и в Италии в целом был Андреа Палладио. Его творениям свойственно тонкое чувство связи архитектуры с окрестным ландшафтом.

Вилла Ротонде (начата в 50-х гг.).

Андреа Палладио. «Церковь Иль Реденторе».

Острые контрасты, беспокойная драматичность Позднего Возрождения, наступившего в Венеции, раскрылись в живописи Якопо Тинторетто (1518—1594).

«Автопортрет». Фрагмент.

48

Его загадочно-мечтательная «Купающаяся Сусанна» (1560-ые гг.) очень далека от ясной простоты и гармонии творений Высокого Возрождения.

Трагична его «Голгофа» с волнующимися толпами, охваченными противоречивыми чувствами, с вознесенным над этой толпой на фоне грозового неба распятым Христом.

Борьба человека с враждебными и грозными силами мира, его гневная скорбь и способность к состраданию—главная тема в творчестве позднего Тинторетто.

Так завершается искусство Возрождения — искусство утверждения господства человека над миром, его права на красоту и счастье.

Однако поздно́ее, суровое и трагическое творчество Микеланджело, Тициана и Тинторетто — это грозное искусство сумерек Ренессанса — несло в себе ростки нового, более сложного понимания внутреннего мира человека, которое получило дальнейшее развитие в работах великих реалистов 17 века.

Конец

Автор член-корреспондент Академии художеств СССР
Ю. Д. Колпинский
Художник-оформитель И. А. Петрова
Редактор М. Л. Минц

Д-301-66

Студия «Диафильм», 1966 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7
Черно-белый 0-20